

Практическое занятие № 1

Тема: Природа искусства. Теории возникновения искусства

Аннотация: практическое занятие посвящено теориям возникновения искусства – сложной теоретической проблеме, детальное изучение которой позволяет расширить знания о природе искусства, его социальной основе, углубить представления об эволюции научного знания об искусстве. Вопросы и задания к практическому занятию выстроены таким образом, чтобы охватить не только основную тему, но и осветить ее научный, философский и исторический контекст, а также подвергнуть развернутому анализу теории зарождения искусства с позиций современного искусствоведения.

План занятия:

1. Вопросы по изучаемой теме.
2. Краткая характеристика каждой из теорий и ее представителей.
3. Реконструкция причин появления концепций о возникновении искусства.
4. Сопоставительная характеристика двух теорий на выбор студента.
5. Оценка выбранных теорий с точки зрения проблематики современного искусства.
6. Разработка глоссария по теме.

Вопросы:

1. Когда, согласно данным современной науки, зародилось искусство?
2. Дайте краткую характеристику известных вам теорий происхождения искусства (исторический период (ы), представители, основные положения).
3. Какие открытия способствовали формированию различных теорий происхождения искусства?
4. Чем можно объяснить разнообразие точек зрения о происхождении искусства (полифункциональностью и полифоничностью искусства, общекультурными ценностями и ориентирами исторической эпохи, в

которую возникла теория, развитием различных областей научного знания и пр.)? Добавьте свои варианты.

5. Определите роль представлений о социальной сущности искусства в возникновении теорий о его происхождении.

6. Определите значение общефилософских представлений создателей теорий происхождения искусства в их концепциях возникновения художественного творчества.

Задания:

Задание 1. Выберите две теории и сделайте их сопоставительную характеристику, заполнив таблицу.

Представители, характеристика, ключевые положения	Теория № 1	Теория № 2
Время возникновения теории		
Основные представители		
Общефилософские воззрения представителей теории		
Причины возникновения искусства		
Сущность искусства		
Главная функция искусства		
Первоисточник искусства (социальные отношения, психика, имитация и пр.)		

Внимание:

При заполнении таблицы обратите внимание на тезисность формулировок. Содержание таблицы в заполненном виде должно представлять собой выдержку из основных положений выбранных теорий.

Образец:

Представители, характеристика, ключевые положения	Теория № 1 игровая теория происхождения искусства	Теория № 2
Время возникновения теории	Конец XVIII в. – начало XIX в.	
Основные представители	Ф. Шиллер, Г. Спенсер, Й. Хейзинга	
Общефилософские воззрения представителей теории	<p>Ф. Шиллер – морализм, игра как открытая реализация потенциала человека, антиномии: идеальное и реальное, дух и телесность, материя и форма...</p> <p>Г. Спенсер – эволюционизм, представление об обществе как о едином организме, принцип равновесия как закон эволюции...</p> <p>Й. Хейзинга – игра как сущность культуры, практическая польза – антипод свободной игры, господство культурного</p>	

	над природным, противопоставление государства и культуры...	
Причины возникновения искусства	Потребность в игре – одно из ключевых желаний человека; игра как подражание порождает формы искусства; искусство как результат игры не несет практической пользы, оно свободно и не ограничено...	
Сущность искусства	Искусство как наслаждение, искусство как самовыражение, искусство как свобода	
Главная функция искусства	Получение эстетического удовольствия, искусство для искусства...	
Первоисточник искусства (социальные отношения, психика, имитация и пр.)	Человеческая психика – «избыток нервных сил», являющийся механизмом компенсации физической активности	

Задание 2. На основе составленной таблицы в свободной форме проанализируйте, в чем заключаются слабые места и преимущества рассмотренных теорий, определите, какие факторы (психологические,

социальные, исторические и пр.) не были учтены в рассмотренных вами теориях, какие из факторов были приняты за детерминанту. Соотнесите теории с вашими представлениями о современном состоянии искусства, оцените их актуальность. Обоснуйте свою точку зрения по данным вопросам.

Образец:

Теория игры, в основе которой лежит представление об игровом генезисе искусства, возникшего в результате «избытка сил» после трудовой деятельности, была впервые сформулирована в трудах Ф. Шиллера и Г. Спенсера. В первой половине XX в. Й. Хейзинга («Человек играющий», 1938) разработал и представил игровую концепцию культуры, в которой игра предстала как универсальная категория, присущая искусству и истории человечества, необходимая для интерпретации ключевых моментов эволюции общества. Игра, по мнению Хейзинге, не может быть сведена к физиологическим потребностям, хотя физически необходима человеку. Она является предпосылкой для любой творческой деятельности, в том числе для создания произведения искусства. Также игра рассматривается как проявление свободы человека – «свободная игра». В ней находят реализацию эстетические качества личности – воображение, представление о красоте и упорядоченности, созидание новой реальности.

Игровая концепция генезиса искусства близка к идее «мимесиса» Аристотеля, т.к. игра – это всегда подражание и имитация реальности. По той же причине она близка теории А. Веселовского о том, что искусство развилось из обрядов и ритуалов: магический обряд также становился имитацией определенной парадигмы развития событий. С психоаналитической теорией ее роднит понятие «сублимация». В игре в определенном смысле вытесняются и переживаются события и эмоции, не полученные или желаемые в реальной жизни. В отличие от трудовой концепции происхождения искусства теория игры видит причину появления искусства не в труде, как основе бытования социума, а вне его, в том, что

остаётся за рамками трудовой деятельности. Также возникновение искусства по игровой теории не имеет прямой связи с процессом совершенствования орудий производства.

Сопоставление теории игры с другими концепциями возникновения искусства позволяет предположить, что анализируемая доктрина в большей степени ориентирована на субъективное, личное, подсознательное и физиологическое представление о сущности искусства, при этом социальная природа искусства отступает в ней на второй план. Однако признание социальной природы искусства как явления, получающего социальную оценку и детерминированного системой общественных ценностей, связаны с не утратившим актуальности понятием человекоцентричности искусства, созданного человеком для оценки обществом и человечеством.

Также игровая концепция происхождения искусства в трудах Хейзенги оставляет за своими рамками достижения XX в. в области психологии. Однако психоанализ, вышедший на первый план в этот же период, также обращается к биологической природе человека, выделяя истоки искусства в физиологических потребностях и инстинктах индивида. Это коррелирует с идеей, выдвинутой в трудах Шиллера и Спенсера, о возникновении искусства от «избытка нервных сил», как механизма компенсации физической активности.

Сегодня потенции и мейнстримные направления актуального искусства доказывают жизнеспособность игровой концепции зарождения художественного творчества. Так, постмодернизму как глобальной культурной доктрине, свойственна игра с культурными традициями, стилевая плюралистичность, условность. Новые виды искусства, возникшие в последней трети XX в. – акционизм, хеппенинг, перформанс – опираются на игровое начало, являясь современным воплощением традиционной игры, возводят понятие игры в архетип.

Задание 3. Составьте глоссарий по данной теме, разделив его на тематические разделы по одному из принципов на выбор:

А) алфавитный;

Б) разделение определений на группы согласно теориям возникновения искусства.

Образец составления глоссария по принципу разделения на группы согласно теориям возникновения искусства:

1. Теория эротического происхождения искусства:

- сублимация – ...;
- эротические желания – ...;
- подсознание – ...
- эго –...;
- Фрейд З. – ...;
- Нордау М. – ...;
- украшательство –... и пр.

2. Трудовая теория происхождения искусства:

- Маркс К. – ...;
- Энгельс Ф. – ...;
- Плеханов Г. – ...;
- общественное проявление – ...;
- общественное сознание – ...;
- производственная деятельность – ; и пр.

Методические рекомендации по выполнению задания 3: при выполнении задания необходимо воспользоваться одним или несколькими из словарей, приведенных в списке рекомендуемой литературы, а также самостоятельно найти необходимые термины, используя предложенный список литературы и другие Интернет-ресурсы.

Список литературы:

1. Адорно Т.В. Первобытная культура и проблема происхождения искусства. М.: Просвещение, 2002. 198 с.

2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология. М., 2015. 275 с.
3. Гроссе Э. Происхождение искусства. М.: Либроком, 2017. 304 с.
4. Никитич, Л.А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 207 с. Доступ из электронно-библиотечной системы «КнигаФонд» (дата обращения: 28.04.2018).
5. Новейший философский словарь. [Электронный ресурс] // Сайт «Библиотека Гумер». URL: www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/New_Dict/ (дата обращения: 21.05.2018).
6. Современный философский словарь / составители: Кемеров В.Е., Керимов Т.Х. М.: Академический проект, 824 с.
7. Философский словарь. [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/philosophy_dict?page=2&letter=%D0%B0 (дата обращения: 2.05.2018).
8. Фрейд З. Я и Оно. М.: Эксмо-Пресс, Фолио, 2017. 864 с.
9. Хейзинга Й. Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры. 2015. 416 с.
10. Хрестоматия по культурологии: учеб. пособие / составители: Лалетин Д.А., Пархоменко И.Т., Радугин А.А; отв. редактор Радугин А.А. М.: Центр, 1998. 592 с.
11. Хрестоматия по философии: учебное пособие / отв. ред. и сост. А.А. Радугин. М.: Центр, 2001. 416 с.